Venus

Moda, Publicidad y Belleza

01 - La Sesión

"... si puedes soñarlo, puedes hacerlo..."

Empiezo el epígrafe con una frase de autor anónimo pero conocida por ser el lema de Walt Disney (desde hace algún tiempo también el mío propio). Es una frase que viene que ni pintada para describir la esencia de la fotografía y, por supuesto, de la fotografía de moda y publicidad. No solo debes intentar cumplir tus sueños sino también debes ampliar metas con el deseo de hacer mejores sesiones y, especialmente, con su realización final.

Me gusta clasificar a los fotógrafos más que por la calidad de sus trabajos, por el ímpetu de superación que ponen en sus proyectos. Estancarse en un estilo o considerar que somos los mejores por comentarios subjetivos de personas que no cuentan con criterio (amigos, familiares,...) puede llevarnos a una percepción errónea de la realidad que rodea nuestro trabajo, debemos tener los pies en el suelo y ser conscientes no solo de quién tenemos por detrás, sino también por delante.

Una foto que nos impacte no tiene detrás solo un buen número de profesionales, sino que **toda foto espectacular posee tras de sí una planificación acertada y una ejecución impecable.**

En los siguientes epígrafes podremos ver cómo realizar todo el proceso paso a paso.

Toda sesión de fotos debe surgir de un deseo, sueño o dialogo con el resto del equipo o cliente. Tras tener el concepto claro o boceto de lo que pretendemos hacer, pasamos a la siguiente fase: ultimar detalles; debes reunirte con el equipo que participará en la sesión y hacerles partícipes de tu "visión", cada miembro debe saber cuál es su función y conseguir ofrecerte lo que esperas de ellos. Por supuesto escuchar sus opiniones es fundamental, siempre debemos estar abiertos a aprender de cada profesional que nos rodea, todos pueden aportarnos algo nuevo que enriquezca un trabajo en particular o toda nuestra forma de ver la fotografía en general.

Una vez que tenemos la ropa, la localización y se ha dejado claro el maquillaje y la peluquería que formarán parte de la sesión, solo falta elegir el día y pasar a la siguiente fase; no, la siguiente fase no es la sesión de fotos sino la realización (física o mental) del "story-board" o poses que querrás tener en cada uno de los cambios. debes hacer las fotos mentalmente sin dejarte el más mínimo detalle, para poder reproducirlas en la sesion y no dejarte nada para el momento más importante. En ese story board aparecerán poses detalladas, apuntes sobre encuadre, composición, angulo de tiro, focal y diafragma, ...

Ya solo falta la sesión, ese día debemos tener una serie de conceptos muy claros en la cabeza y también conocer y saber usar vuestro equipo, tanto humano como técnico (equipo de fotografía e iluminación), aunque eso lo veremos en los siguientes epígrafes.

Como habréis visto, el curso no comienza con datos técnicos sobre equipo de fotografía, he considerado que ya hay demasiados cursos donde te enseñan para qué sirve la iso, o qué sucede cuando abrimos/cerramos el diafragma o aumentamos-reducimos la velocidad del obturador. Quiero centrarme en enseñaros lo que personalmente considero más importante para evolucionar en la técnica: **el aspecto artístico de las fotos**.

02 - Trato humano, dirigir al equipo

El fotógrafo es el director de la orquesta, por lo que cada "músico" debe estar colocado en su posición, y debe estar motivado e informado de todos los aspectos y decisiones.

Modelos: Los modelos deben sentirse siempre muy cómodos durante la sesión, es importante estar pendiente de ellos, arroparlos y hacerles ver que son parte importante de los resultados; ***de sus ganas de participación, de su admiración por el trabajo del resto del equipo y de su bienestar depende la calidad de las fotos (y no solo de su profesionalidad).*** Recordad que los modelos suelen ser muy jóvenes y pueden sentirse perdidos, hay que explicarles cuál es su papel en la sesión y cuál es el objetivo de las fotos, contarles la película para que ellos puedan interpretarla. ***Los modelos son trozos de barro cuyo modelado depende de ti y no de ellos***. Cuando se trabaja con varios modelos hay que tratarles con idéntica calidad para no crear malestar entre ellos, también debes conseguir disciplina para que en los posados no se descontrole la situación. Se les debe aleccionar sobre los códigos de palabras que usarás para hacer las fotos, de modo que con una sola palabra reaccionen como tú deseas, y todos a la vez.

Maquilladores y peluqueros: Por muy profesionales que sean y mucha experiencia que acumulen, siempre deben hacer lo que les ordenes, ***recuerda que las fotos deben estar hechas en tu cabeza antes de realizarlas con la cámara***, debes poder transmitir cada mínimo detalle para que estos profesionales te den lo que deseas y de esta coordinación obtengas resultados plenamente satisfactorios. Debes tener mucha mano izquierda y rodearte siempre de profesionales que te respeten y admiren como profesional como tú les respetas y admiras a ellos. También debes pedirles apoyo en cuanto a arropo a los modelos.

Diseñadores y estilistas: Aplicamos todo lo dicho en el párrafo anterior, añadiendo que la ropa (tanto por sí misma como por su colocación durante las fotos) es importantísima para conseguir que los resultados sean los óptimos. Y no solo la ropa, la elección y colocación de complementos es de vital importancia (pendientes, pulseras, zapatos, etc…).

Ayudantes de fotografía e iluminación: Debes rodearte siempre de personas de tu entera confianza, de otro modo no podríamos ***delegar en ellos*** algunas tareas que pueden distraernos de nuestra función principal: conseguir fotos perfectas. Aunque esas tareas no sean tan importantes como hacer las fotos o dirigir a todo el equipo, debes ser consciente en todo momento que sin ellas no saldrían las fotos como deseas, así que tener un buen equipo de ayudantes profesionales y entusiastas nos facilita muchísimo el trabajo. Deben conocer tu trabajo y estar adiestrados por ti para poder darte la luz y el equipo que necesitas en cada instante sin tener casi que pedírselo.

Otros: ***Directores de Fotografía, Realizadores, Clientes, etc***… existen muchas personas que participan en las sesiones de una forma activa y generalmente para aportar sus sugerencias de un modo más o menos imperativo. Las grandes producciones suelen contar con realizadores y/o directores de evento e incluso el cliente o alguna persona designada por el mismo. Si existe una buena relación profesional y existe coordinación entre dichas personas y tú, la sesión saldrá como la seda, pero si no es ése el caso, los resultados empeorarán y recuerda que tú eres el máximo responsable de las fotos, así que intenta tomártelo con calma y tener mucha mano izquierda para imponer tu voluntad en la toma de decisiones.

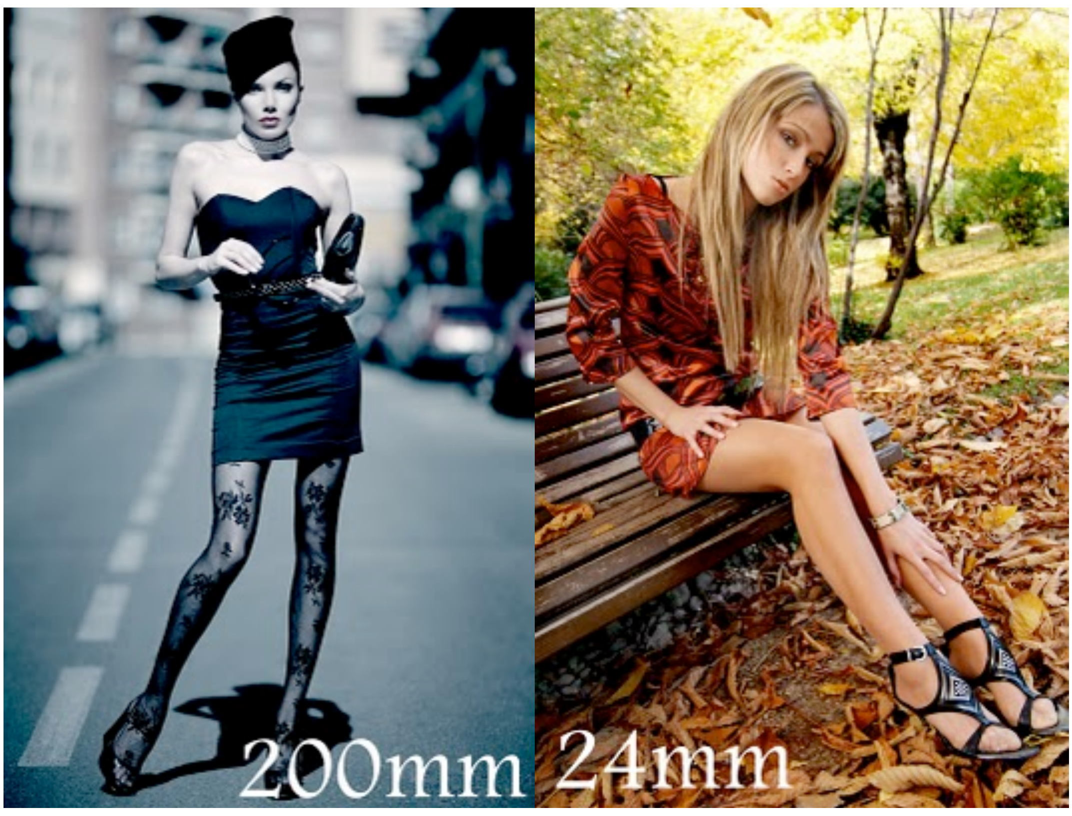
03 - Equipo fotográfico

Cámara: Una fotografía es un dibujo hecho con luz, eso lo sabemos todos, pero recordad que los pinceles son tan importantes como la pintura. El pincel es la cámara en nuestro caso y debemos tener una que nos ofrezca unos colores fiables, un nivel de ruido aceptable y una facilidad de uso acorde a nuestras características físicas. Otros artificios como el disparo en ráfaga, filtros en cámara, etc… están de más en la foto de retrato, moda y publicidad. Debemos conseguir la cámara que satisfaga nuestras expectativas, no aquella que satisfaga nuestro ego frente a otros colegas de la profesión.

Objetivos: Con un simple y barato 50mm luminoso podremos hacer cualquier tipo de trabajo de moda, salvo casos en los que necesitemos, por dificultades físicas, un angular o teleobjetivo. Con cualquier objetivo de serie se pueden hacer buenos retratos, aunque el uso de una focal fija y luminosa nos dará mayor calidad técnica de resultados e impedirá que tengamos que abusar de la ISO, por no hablar de los cremosos desenfoques que obtienen en los fondos. Recordad que los objetivos siempre deben llevar su parasol para evitar luces parásitas y que los filtros protectores reducen la calidad de la foto, mejor quitarlos y simplemente ser cuidadosos.

Flashes: Me gusta usar la luz ambiente, como mucho suelo usar reflectores y tamizadores, pero en ocasiones por la escasez de la luz o por desear efectos creativos nos vemos obligados a usar iluminación adicional, suelo dividir los flashes en autónomos y fijos (según si puedo transportarlos y colocarlos donde quiera o no). Los segundos son aquellos flashes de estudio que por su tamaño y potencia solo pueden usarse con tomas de electricidad cerca. Los primeros (mis favoritos) son aquellos que, por funcionar a pilas o por su pequeño tamaño y

batería portátil, se pueden usar en los lugares que uno desee o necesite. Para empezar a movernos y cuando no disponemos de quienes nos transporten el equipo, es preferible comprar flashes dedicados manuales pero potente (de los que se acoplan en la zapata de la cámara), junto con cables disparadores, paraguas y zapatas de acoplamiento para todo el conjunto. Es preferible el cable disparador ya que los sistemas de infrarrojos no disparan en espacios abiertos y los de radiofrecuencia tienen un precio muy elevado. Con papel celofán de colores podemos alterar la luz de los flashes para conseguir efectos muy interesantes de noche.

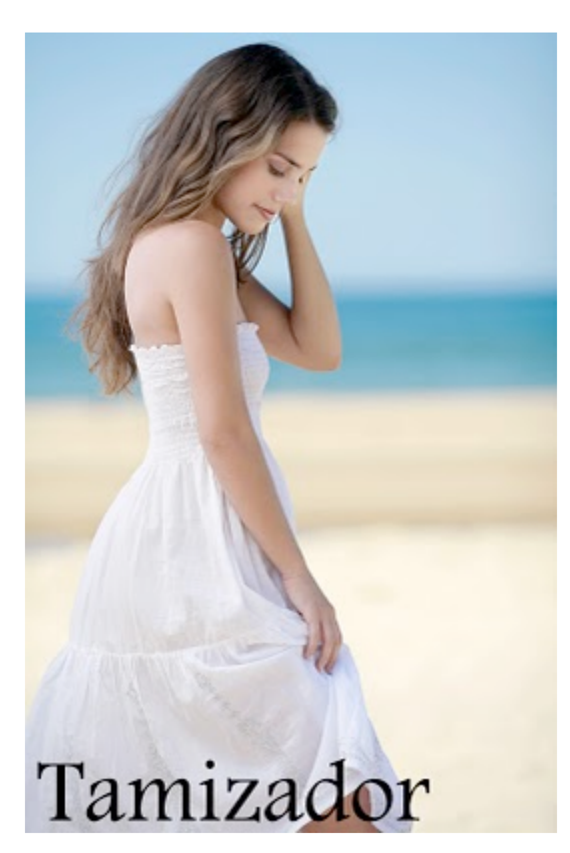

Reflectores y tamizadores: Son superficies que reflejan la luz (reflectores) o que suavizan su

intensidad colocándose entre el modelo y la luz del sol (tamizadores). En el mercado hay un amplio abanico de marcas y tamaños, personalmente prefiero que sean grandes (180x125 ctm) aunque si no contara con ayudantes de iluminación tendría que trabajar con tamaños inferiores o con trípodes jirafa que sostienen estos artefactos donde deseamos.

Los reflectores podemos encontrarlos de varias superficies (blanco, dorado, plateado y combinaciones de ambos), cada superficie posee su función. Blanco: refleja la luz sin alterar su temperatura de color (ideal para todas las situaciones y cuando disparamos con sol); plateado: refleja la luz sin alterar su temperatura de color pero da más intensidad que el blanco (ideal para cuando disparamos en sombra o en día nublado); dorado: altera la temperatura del color haciéndola más cálida (ideal para atardeceres y amaneceres); existen reflectores semi-plateados y semi-dorados muy apropiados para cuando dudemos entre un efecto plata u oro, consiguen aumentar la calidez de la luz muy poco y en retrato son más usados que los oro y plata. También, en los casos que compremos un kit 5 en 1 veremos un (mal llamado ya que no refleja luz) reflector negro: lo que consigue esta superficie es reducir la luz en un lado de la cara para conseguir sobras con carácter en aquellos días nublados (o cuando estemos a la sombra) y queramos endurecer la luz.

Los tamizadores son blancos y dejan pasar un porcentaje de luz suficiente para disparar pero sin el inconveniente de luz dura y sombras que produce el sol, es interesante comprarlos del mayor tamaño posible si queremos usarlos para retratos de cuerpo entero. Reflectores, tamizadores y flashes pueden usarse entre ellos para conseguir la iluminación que deseamos.

Exposímetro, flashímetro y fotómetro: Muy en desuso con la aparición de las cámaras digitales que nos permiten ver en la pantalla y en el acto el resultado de cada foto; aunque si deseamos obtener unos resultados óptimos de iluminación en el menor espacio de tiempo, el uso de estas herramientas nos será de mucha utilidad. Personalmente uso el exposímetro de

carta, es una pequeña superficie diseñada para conseguir un balance de blancos perfecto y un contraste óptimo, consta de tres partes (blanca, negra y gris neutra) con marcas centrales para enfoque, debemos recordar que cada variación de luz o posición del modelo debemos volver a tomar mediciones.

04 - Uso del equipo, conceptos generales

Distancias Focales: No existe una focal que te garantice los resultados en retrato y moda, aunque la mayoría de sesiones se realicen con focales reales comprendidas entre los ***50mm y los 135mm*** (siempre hablando de una camara FF o de cuadro completo); resulta muy interesante el probar focales angulares o teleobjetivos para conseguir efectos de perspectiva y desenfoques diferentes.

Aperturas: En la mayoría de retratos ***buscaremos aislar el motivo del fondo*** y eso lo conseguiremos con grandes aperturas de diafragma, f:2.8 o mayor para focales reales de 50mm a 85mm; f:2 o mayor para focales inferiores a los 50mm; f:4 o mayor para focales superiores a los 85mm. Existen casos en los que el fondo aporta información a la toma, en estos casos debemos cerrar diafragma. En los casos en que la apertura mínima sea muy pequeña por encontrarnos en situaciones de mucha luz usaremos un polarizador o un filtro de densidad neutra para reducir la intensidad de la luz y poder abrir diafragma. En estudio es recomendable usar diafragmas cerrados para conseguir la máxima nitidez, pero recordad que no hay reglas estrictas, todo es configurable y en ocasiones es interesante saltar las normas. Personalmente uso aperturas siempre muy grandes, eso me da una buena perspectiva y a la vez me proporciona una piel sin ese exceso de detalle que en el retoque tendríamos que eliminar.

Velocidades: Aquí no hay mucho que decir, lo básico es evitar la trepidación con velocidades de ***1/90 o superiores***, exceptuando los casos en que queramos dar un pequeño efecto trepidado para conseguir dinamismo, podemos congelar la imagen a la vez que mostramos la estela cuando usamos velocidades lentas unidas a un fogonazo de flash a la primera o segunda cortina.

ISO: La sensibilidad es un factor importante, con objetivos muy luminosos podemos no tener que forzar la ISO aunque abusar de la apertura puede hacer que las fotos salgan fuera de foco o con una profundidad de campo no deseada, a veces es mejor forzar la ISO y para eso necesitamos cámaras que no ofrezcan mucho grano a alta sensibilidad. A día de hoy, las cámaras digitales profesionales no suelen dar grano salvo que pasemos de 1600iso. Recordad que es preferible disparar a iso400 f:2.8 que a iso200 f:2. En el primer caso obtendremos ***imágenes más nítidas*** si nuestra cámara trata bien el exceso de grano en alta sensibilidad.

Ajuste primario en cámara: Yo suelo usar el modo M (Manual) haciendo unas pequeñas pruebas antes de tirar y voy ajustando apertura, velocidad e ISO a medida que avanza la sesión. Aunque en ocasiones uso el modo A (prioridad a la apertura) seleccionando el ISO manualmente. Lo primero que elijo es la apertura a la que deseo tirar, si consigo imágenes bien expuestas a una velocidad de 1/90 o superior, no altero la iso, en caso contrario voy subiendo la iso hasta conseguir el ajuste perfecto. Recordad que cada 10-15 tomas debemos ***supervisar el estado de nuestras fotos***, ya que con cualquier cambio de nuestra posición o del modelo o con el paso de una nube nos cambia la cantidad y color de luz que le llega al sensor (obviamente cuando tiramos en exteriores, en estudio solo lo haremos si los modelos se alejan o acercan a los flashes).

Encuadres: Aquí se abre un amplísimo abanico de posibilidades, ya que no solo cada trabajo tiene sus propios condicionantes sino que nosotros mismos solemos variar nuestros gustos o apetencias en cada sesión, según el feeling que nos de la sesión, la modelo, el trabajo, etc… A mí personalmente me gusta el encuadre vertical algo descentrado horizontalmente y me gusta acercarme al modelo, tanto físicamente como en el encuadre. Aunque debo decir que suelo empezar las sesiones con distancias muy largas para ir acercándome a medida que vamos alcanzando confianza modelo y yo. Me gusta que se vean las manos y que siempre estén en una actitud activa, no me gustan los brazos inertes en las fotografías. No tengáis miedo a reencuadrar en el postprocesado las fotos, ***a veces un fotón se esconde tras el reencuadre de una foto vulgar***. No os obsesionéis con la mirada del modelo, las mejores fotos sueles salir de un estado de relajación total por parte del mismo y esto es más fácil conseguirlo cuando se encuentra mirando hacia otro lugar que no sea la cámara, el 90% de las fotos editoriales que veáis en catálogos y revistas son de modelos que no miran a cámara.

Composiciones: Recordad que aunque el modelo sea el protagonista de la foto, éste se encuentra en algún lugar y***debe interactuar con él***, el espectador de la foto se puede mostrar confuso si no consigue localizar el lugar o entorno en el que se encuentra el modelo, con ésto no quiero decir que debamos mostrar siempre el entorno o dejarlo enfocado, sino que la ropa, la mirada, la pose, la expresión en general debe estar en consonancia con el lugar en el que se encuentre (cada foto muestra un estado de ánimo y situación y el espectador debe localizarlos a simple vista). Cada foto muestra una historia y el espectador debe ***"comprender la película"*** al mirarla. Debéis componer acorde al entorno y cada ajuste de la cámara (apertura, velocidad, ISO,…) debe ayudar a conseguir dicho efecto. Incluso el postprocesado debe ayudar a componer la foto. Las mejores fotos editoriales muestran modelos en acción, siempre están haciendo "algo", el posado es mucho menos vistoso y profesional que el "robado", probad con algo de imaginación, sugeridle a la modelo que pasee por un jardín y robadle fotos mientras se distrae y desde la distancia con un buen teleobjetivo, cuando veáis los resultados, id añadiendo factores, pedidle que mire hacia donde os interese mientras pasea, pedidle que se mueva en la dirección que os interese por la luz y que os sea perfecta para encuadrarla y

componer la mejor toma, ***vuestra imaginación es el único límite de la máxima calidad de las fotos***.

Control de la luz: Recordad que la luz no para de cambiar durante todo el día, tanto en intensidad como en calidad, debemos ser conscientes siempre de que hay que ir variando los parámetros de la cámara cuando usemos un ajuste M y estar pendientes de la sensibilidad ISO y del balance de blancos.
En los casos que usemos un balance de blancos manual hay que ser conscientes si nos movemos de sol a sombra o si se nubla de repente. Y no penséis que eso solo sucede en exteriores, en estudio la luz varia muchísimo con un simple paso hacia cualquier dirección que dé el modelo, debemos ajustar los flashes o la apertura de la cámara en todo momento si queremos homogeneizar la luz en todas nuestras tomas.

05 - Con las manos en la masa, en plena sesión

Aquí se acaban los errores y/o incertidumbres. Todo está perfectamente planificado e informado a cada profesional, nada ha escapado a nuestro control y solo queda dibujar con la cámara el boceto que llevamos en la cabeza.

Cuando todo el equipo está reunido, se pasa a formar un trabajo en cadena que empieza con el vestuario, pasa a peluquería para continuar en maquillaje y, por último, la realización de las fotos.

Cada parte de esa cadena debe ser revisada, la labor no se limita a informar durante la reunión a los maquilladores y peluqueros de aquello que se desea obtener, sino la estrecha colaboración con ellos durante su trabajo, dándoles libertad de trabajo y apoyo pero siempre pendiente de que la información les llegase a la perfección, así su trabajo estará perfectamente adecuado a lo que esperábamos.

Mientras estilistas, maquilladores y peluqueros trabajan no solo debemos estar supervisando, sino también realizando pruebas de iluminación y encuadres para no perder tiempo en la sesión, sobre todo cuando haces sesiones de primavera-verano en época de invierno (los modelos pasan mucho frío y eso repercute en su posado y en el acabado de su piel), es recomendable hacer estas pruebas en todas las sesiones de interiores y exteriores. Los ayudantes de fotografía e iluminación deben estar muy concentrados en esta tarea porque en plena sesión tendrán que reproducir su trabajo sin tu supervisión.

Cuando empezamos a fotografiar, debemos ser conscientes que debemos indicar cada pose a cada modelo: donde colocarse, donde ubicar cada mano y pié, incluso reforzar con palabras constantemente sobre la interpretación de cada pose y de la sesión en general, debes crear con los modelos en el escenario la película o comic que tienes en la cabeza (recuerda que los modelos son trozos de barro pero no dejan de ser seres humanos).

Un método de aumentar el entusiasmo y la participación de los modelos que particularmente me gusta usar es enseñar cada dos o tres ciclos de posado, algunas fotos en la pantalla de la cámara en las que ellos puedan ver el resultado que se va obteniendo. Aunque solo con modelos que no tienen experiencia.

Durante la sesión es importante aplicar todo aquello que hemos apuntado en nuestra cabeza o story board para que cada pose salga perfecta y no nos dejemos nada en el tintero, eso no

quiere decir que no demos cabida a la improvisación, en el momento de la sesión, cuando todo está colocado y perfectamente coordinado, la imaginación puede obsequiarnos con nuevas poses y situaciones que debemos realizar siempre que el ajustado tiempo nos lo permita. A veces la improvisación da a lugar resultados mejores que los planificados.

Es importante rodearse de buenos profesionales de peluquería, estilismo y maquillaje, ya que su trabajo no solo implica "el antes" de la sesión, sino también "el durante"; mientras estamos realizando las fotos, ellos deben estar pendientes para realizar cualquier retoque en el pelo, el maquillaje o cuidar cada detalle de la ropa. Cuando trabajemos en escenarios creados, el director de escenografía y sus ayudantes deben también estar pendientes de que todo detalle del escenario sea perfecto.

Algo importante que debemos tener en cuenta es la coordinación en los posados con los modelos, con tanta gente alrededor deben concentrarse, deben ser conscientes que en ese momento solo contáis ellos y tú y que debe haber mucho feeling. Personalmente enseño un código de palabras para comunicarme con ellos de forma rápida, algunas de ellas como:

- ***Derecha (o izquierda):*** Para obtener un perfil.
- ***45 a la derecha (o a la izquierda):*** Para obtener un semiperfil
- ***Arriba (o abajo):*** Para elevar o bajar su cabeza
- ***Aquí:*** Para que me dirijan su mirada sin alterar su cabeza
- ***Mírame:*** Para que me dirijan su mirada y su cabeza
- ***Pose!:*** Cuando hay más de dos modelos y deseo que mantenga la pose durante un segundo.
- ***Mantenla!:*** Para pedir que me mantengan la pose cuando son uno o dos modelos.

Son expresiones personales que me ayudan y de ese modo no tengo que estar conversando con los modelos, con unas pocas indicaciones se mueven como deseo y evito que hablen y se distraigan de su pose e interpretación. Cada fotógrafo debe conseguir su propio código de palabras con el que se sienta cómodo.

Cuando debo hacer varias escenografías en una misma sesión, siempre reservo la que considero más importante o que dará mejores resultados para el final, es cuando los modelos están más agotados y por lo tanto, más fáciles de modelar, con un rictus de su cara más suave y con más plasticidad y naturalidad en las poses, hay quien considera que se debe hacer al principio porque el equipo (peluqueros, maquilladores y estilistas están más pendientes), haced varias pruebas y decidid por vosotros mismos.

Es importante tener paciencia con los modelos y cuando no consigas que te den las poses y/o miradas que esperas, debemos tomarnos un respiro, dialogar con mucha mano izquierda y reforzar la autoestima del modelo para conseguir un 120% de su posado, es importante para los resultados el no perder los nervios porque no se estén obteniendo el nivel que se esperaba, debemos analizarnos a nosotros mismos durante la sesión y si es necesario, hacer un giro de 180 grados e intentar otros resultados, debemos adaptarnos o la sesión, junto al trabajo de todo el equipo, serán inútiles.

Cuando hemos realizado la última foto y consideramos que la sesión ha finalizado, debemos agradecer a todo el equipo su labor, cada miembro es importante, recordad que una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones, así que no solo deben ser buenos realizando su trabajo sino también deben estar motivados, entusiasmados e incluso orgullosos de su

participación en la sesión. Por muy buenos fotógrafos que seáis, sin su labor bien realizada, nuestros trabajos no alcanzarían su máximo nivel.

Recordad que como fotógrafos, valemos lo que valen nuestras fotos, en la realización de las mismas no solo intervenimos nosotros y nuestra participación no debe limitarse a la fotografía, sino también a la dirección, coordinación y motivación de todo el engranaje de la máquinaria que realiza las fotos (que no es nuestra cámara).

En cuanto hemos agradecido al equipo su dedicación y trabajo y nos hemos despedido de ellos, parece que está todo terminado, pero es cuando todo el mundo termina su trabajo cuando nosotros, como fotógrafos y responsables del producto final, debemos seguir perfilando esas fotos de la sesión, para adecuarlas al sueño o proyecto que tenemos desde el principio en la cabeza.

Los programas de retoque como Photoshop son el equivalente al laboratorio químico en la fotografía de carrete o película, así que es tan importante y necesario controlar estas herramientas o disponer de colaboradores que realicen esas tareas como lo es la propia realización de la sesión de fotos.

En un próximo epígrafe daremos algunas nociones para mejorar nuestros trabajos o para poder, al menos, adecuarlos a los trabajos que podemos ver en las mejores revistas de Moda.

06 - Los 10 mandamientos en estudio

Realizaré todo un epígrafe dedicado a las situaciones complejas que nos pueden surgir en el estudio. ¿Por qué? Os preguntareis, pues porque a pesar que todos estáis pensando que en estudio es muy fácil disparar, ya que la iluminación la controlamos en calidad, cantidad y colocación, en realidad debemos esforzarnos más que en cualquier otra situación si no queremos hacer las mismas fotos que todos estamos hartos de ver.

No creáis que una buena foto en estudio depende solo de buscar una pose original o llevar una modelo especialmente bonita. En realidad el éxito es también muy dependiente de saber iluminar, aquí os mostraré algunos trucos que siempre pueden potenciar o mejorar el resultado de las fotos.

Hay una serie de normas que debemos tener presentes si queremos empezar a mejorar nuestros trabajos, aquí os dejo mis ***10 mandamientos*.**

1 - En el estudio, al igual que en cualquier otra localización, somos nosotros los que dirigimos todo el equipo, además de dirigir la sesión. Antes de disparar, no solo debemos tener presente lo que queremos obtener sino también cómo conseguirlo. ***Debemos transmitir seguridad y autoridad al equipo***, es importante para ellos y para el resultado de las fotos. No debemos permanecer callados esperando que la maquilladora y la peluquera hagan la primera parte y la modelo la segunda parte del trabajo. El 99% de la calidad de tus fotos es responsabilidad directa (por disparar la cámara) e indirecta (por planificar, organizar, reunir, motivar y dirigir al equipo y las sesiones) ¡¡¡¡TUYA!!!! Así que ponte las pilas y no vuelvas jamás a achacar un mal trabajo a la falta de profesionalidad de otros participantes de la sesión.

2 - Antes de hacer nada con los flashes, ***debemos tener en la cabeza el tipo de fotos que queremos hacer***, de ese modo pensaremos en el tipo de iluminación que necesitaremos, no obtendremos los mismos resultados con una disposición para clave baja que para alta, luz partida, etc.… También hay que tener presente el tipo de maquillaje, el peinado y la ropa que llevará el modelo. Cada tipo de foto exige un número distinto de flashes, así como su colocación e intensidad y también el grado de difusión que debemos aplicar a cada flash. El número de flashes, la intensidad, colocación y accesorios de cada uno depende de cuánto queramos iluminar y con qué grado de dureza cada parte del modelo (en casos de retrato básico) o cada parte del escenario (en caso de composiciones más complejas).

3 - Debemos ***pensar en 3 dimensiones***, no se trata de colocar un flash a cada lado del modelo y a la misma altura, las disposiciones 2/3 y 1/3 dan buenos resultados pero excesivamente sencillos. Los flashes no solo pueden estar a los lados, tambien podemos colocarlos arriba y abajo. Personalmente coloco un difusor pequeño arriba (beauty dish, o paraguas plata o ventana pequeña) y una ventana mayor al flash de abajo (con una potencia del 60-80% sobre el principal de arriba). Si colocamos flashes desde atrás para dar luz de contra, el efecto 3 dimensiones aumenta.

4 - Recordad que ***cada vez que el modelo se mueva***, ya sea hacia delante, atrás, izquierda y derecha o hacia arriba o abajo, debemos ***cambiar la intensidad y/o colocación de los flashes*** para evitar sombras, sobre y subiluminaciones o distorsiones de la luz.

5 - En un estudio no solo debemos contar con flashes y fondos (mas un taburete, una escalera y un ventilador), sino también hay que ***contar con accesorios y objetos que ayuden a crear***

una escenografía, recordad lo que os comentaba de crear una película en epígrafes anteriores del curso, dichos objetos reforzarán la interpretación de los modelos. En la calle, un jardín, una cafetería, etc… es fácil ponerse en situación, pero pensad en lo difícil que es representar un papel para un modelo cuando se encuentra en una habitación vacía y con luces y personas frente a su cara… Pero no solo sirven para reforzar la interpretación, también compondrán la imagen final y crearán un equilibrio en las fotos, sobre todo en las de cuerpo entero en las que los modelos resultan siempre tan desubicados, intentad contar para vuestras sesiones con sofás, sillas, lámparas de pie, mesas y mesitas, y todo lo que ayude a crear una escena, podéis contar con las de vuestra propia casa o podéis pedir prestadas, merecerá la pena, creedme, lo más básico ayuda.

6 - No debemos cometer el error de pensar que el modelo debe permanecer estático y nosotros los que hemos de buscarle el ángulo, el modelo también debe moverse, en estudio no hay porqué adoptar una posición o movimiento de tiro diferente a la que adoptamos en exteriores. Es importante ***tener libertad de movimiento dentro del plató***.

7 - Si deseamos dar una sensación de tres dimensiones a la figura del modelo, la ***colocación de flashes traseros laterales*** apuntando al modelo reforzará esa sensación a la vez que ofrecerá una iluminación más sofisticada si deseamos pasar las fotos a BN o duotonos. Debo hacer hincapié en el detalle concreto del pelo de los modelos; para dar volumen a un pelo oscuro es mejor tener un fondo oscuro y apuntar un flash o varios a modo de contra, diferenciando el pelo del fondo. En el caso de modelos con pelo claro, es indiferente el color y tono del fondo. pero podemos usar conos y panales para endurecer la luz y hacer brillar el pelo. En el caso de pelo oscuro, éste método no es efectivo porque la iluminación dura no haría brillar el pelo sin el uso de gomina o cualquier potenciador de brillo.

8 - ***Cuando usamos cajas de luces muy grandes o muy cerca de los modelos***, podemos perder el detalle de su iris, en caso de ojos oscuros puede ser un efecto interesante para blanco y negro contrastado aunque en color desestabiliza mucho al observador de la toma. En caso de ojos claros siempre es preferible ver su iris y no el reflejo del flash. ¿Cómo reducirlo? Pues cuando usamos un solo flash frontal es fácil usando un ***polarizador en el objetivo***, en el caso de usar más de un flash frontal el uso del polarizador solo sirve para eliminar los destellos de los flashes de un lado.

9 - ***Para Conseguir planos de beauty*** podemos innovar todo lo que queramos, pero existen ***dos disposiciones básicas***: con fondo negro intentaremos que la cara de la modelo surja de la luz, eso lo conseguiremos con un solo flash ligeramente lateral y elevado para que la luz le llegue desde arriba pero no tanto como para impedir que no le ilumine los ojos, usaremos un beauty dish en el flash para difuminar la luz pero sin dejar de obtener una sombra con carácter, en caso de no disponer de accesorio beauty, podemos obtener un resultado similar con un paraguas plata, o colocando una ventana redonda u octogonal pequeña. El segundo tipo de beauty estándar es el de fondo blanco o de color claro, aquí necesitamos más flashes que podemos usar de forma horizontal (con relaciones 1/3, 2/3 ó 1/1) o de forma vertical. Aquí se persigue que la luz inunde la modelo dejando pocas o ninguna zona en sombra. Use la disposición que use y ya sea beauty de belleza o de fantasía, no hay cosa que más me guste que ver los hombros desnudos de la modelo, para conseguirlo la visto con camisetas palabra de honor. Para beauty debéis disparar siempre a la altura de su cara o ligeramente desde arriba, pero desde abajo solo para efectos muy concretos.

10 - ***Para cuerpo entero es aconsejable disponer de un tiro muy largo***, así podremos usar focales de 50mm o superiores y no hacer distorsión del cuerpo, necesitarás mas creatividad para las poses cuando usemos más de un modelo en la misma sesión, a mi me gusta contar con accesorios y atrezzo para que los modelos puedan interactuar y no se vean muy estáticos, recordad que es muy importante que los brazos y piernas no parezcan inertes, cada elemento de la fotografía debe estar lleno de vida. También recordad el trabajo con los modelos para que sus poses y miradas sean perfectas y en cada foto estén perfectamente coordinadas es importantísimo para no perder tiempo. En cuerpo entero hay muchas fotos que los modelos pueden salir con la cara mal coordinada o los ojos cerrados y nosotros no lo veremos en el visor, tampoco podemos estar ampliando en la pantalla de la cámara cada foto, perderíamos mucho más tiempo. El código de palabras del anterior capítulo nos ayudará a que cada modelo sepa justo cuando vas a efectuar cada disparo y de una pose y mirada tal como se planificó.

07 – PhotoShop

Photoshop es una de las herramientas profesionales más difíciles de usar que existen, por su ingente cantidad de funciones, filtros, plugins, como por las combinaciones que se pueden realizar entre ellos o por su actualización periódica en la que se añaden más y más funciones Aparte de cambiar su ubicación en los menús.

Sería imposible explicaros todo lo que se puede hacer con esta herramienta por varios motivos, porque éste no es un manual sobre el programa, porque personalmente aún no controlo todas sus funciones y porque en este manual nos estamos limitando a la fotografía de retrato y moda y esta especialidad solo usa una parte de lo que ofrece Photoshop.

1. Suelo hacer una **selección** de las fotos finales antes de entrar en Photoshop, elijo la foto de entre el montón sin retocar ya que considero que una buena foto retocada debe partir primero de una buena foto en bruto ¿que foto elegir? facil, la que nos dé más feeling.

2. Cuando Tenemos seleccionadas las fotos que pasaran por el “laboratorio” las vamos abriendo y lo primero que debemos hacer es una **arreglo de niveles** (nada de automático), incluso tenemos la opción de hacerlo por canales de color, aunque si el balance de blancos estaba bien seleccionado el día de la sesión, nos bastará con un arreglo a nivel general. Es importante obtener un histograma bien repartido y que ninguna parte de la foto quede quemada ni oscura, excepto cuando los resultados así lo exijan. ¿Por qué no he empezado hablando del raw? pues porque salvo exigencias de un cliente, un jpg de una camara profesional de más de 20 megapíxeles tiene una calidad casi inapreciable respecto del tiff que resulta del raw.

3. Nada de **arreglo de color** automático, si deseamos que la foto tenga una dominante de color diferente a la que hemos obtenido, acudiremos a la función “Filtro de Fotografía” seleccionando la intensidad y el color que mejor nos venga. Si queremos alterar un solo color o varios pero sin que sus modificaciones alteren el resto de canales, tenemos varias opciones, las dos que más suelo usar son la de “Tono Saturación” y “Corrección Selectiva” ésta segunda es menos abrasiva con la calidad de la foto y nos ofrece una mayor precisión a la hora de variar los canales de color.

4. Si no nos ha gustado la **exposición**, podemos arreglarlo con la función de “Niveles” pero yo prefiero duplicar capa y hacer una fusión en modo “trama” para conseguir más luz en la foto, para reducirla aumentando el contraste uso la fusión en modo “luz suave”; recordad que se puede variar la opacidad de las capas durante la fusión para conseguir más precisión, también podéis usar el método varias veces o ir alternando los dos modos con diferentes fusiones para conseguir efectos interesantes. La fusión en modo “luz suave” suele dar tonos cálidos a la toma, es bueno corregir con la función “filtro de fotografía” aplicando un filtro frío o desaturar un poco el canal rojo en "tono saturación".

5. No tengáis miedo a cortar la foto, es preferible sacar un encuadre un pelín más amplio y luego recortar, que llegar al ordenador y encontrarnos que la mejor foto tiene un pié o trozo de vestido cortado. El **reencuadre** de fotografías es más importante de lo que creemos, eliminar los elementos que distraen del motivo principal o aquello que no aporta nada a la lectura de la foto siempre reforzará la calidad final.

6. Ya estaréis preguntándoos cuando empezaré a hablar del **retoque de piel**, la verdad es que es lo más importante y laborioso de una fotografía, así que debemos dejarla perfecta de luz, color y contraste antes de empezar el “lifting” corporal y facial, primero empezamos con la piel

de la cara, es importante que lleve un buen maquillaje para facilitarnos gran parte de la labor, pero las cámaras actuales de fotografía digital son muy crueles con su altísimo nivel de detalle y debemos pasar por “quirófano” casi cada foto para que resulte lo más profesional posible. Aunque hay filtros que suavizan la piel, son muy abrasivos con la fotografía y su uso se limita a fotógrafos principiantes y con limitaciones de Photoshop, filtros como “neat image” o “polvo y rascaduras” son los más usados. Yo prefiero las herramientas a los filtros, se obtiene una piel con más detalle y de mayor calidad aunque su uso sea más complejo. Las herramientas más usadas por los profesionales son: “tampón de clonar”, “tirita”, “parche” y “pincel de pintura”.

Tampón de clonar: Quita las imperfecciones más significativas, aquellas que se salta el maquillaje, granos con relieve, verrugas y cicatrices (no se suele usar mucho si se trabaja con modelos profesionales por razones obvias).

Tirita: Su uso es similar al tampón de clonar aunque no clona toda la imagen seleccionada, sino que clona la textura pero dejando los colores originales de la zona tratada, se suele usar en imperfecciones de zonas despejadas, si nos acercamos con la tirita a una zona de contrastes (cejas, labios, pestañas, pelo), el color se verá alterado de un modo muy negativo, para acercarnos a esas zonas es preferible el tampón de clonar. Para la zona cercana a los labios (cuando queremos perfilar el propio labio) es interesante usar el tampón de clonar con una opacidad de entre 35 y 50%).

Parche: es una variación de la tirita, sirve para usar el efecto de la tirita en zonas muy amplias, de ese modo acabamos más rápidamente, yo suelo trabajar en modo “destino” aunque el modo “origen” es igual de válido. ¡Cuidado! Con esta herramienta también tenemos la limitación de no poder acercarnos a zonas de límites y contrastes.

Pincel de pintura: Cuando la piel está perfecta pero aún nos queda algo porosa o tenemos algunas sombras (ojeras o bolsas bajo los ojos), podemos usar el pincel de pintura con una opacidad de no más del 20%, un pincel de tamaño adecuado para ir dando pasadas sobre la piel por sectores, cada sector de la piel posee un color o tono, así que en cada sector seleccionaremos el propio color de ese sector, aquí es donde debemos tener la máxima precisión y, por lo tanto, la máxima paciencia, ya que de esta tarea dependerá que la piel esté homogénea y parezca real. Si tenemos ojeras más oscuras que la piel, podemos seleccionar el color del pincel en un tramo de piel que tenga el color que deseamos dar a la zona bajo los ojos.

Debéis practicar muchísimo éste epígrafe, ya que de él dependerá gran parte del aspecto de vuestras fotos y, como os dije en el capítulo anterior: “como fotógrafo valéis lo que valen vuestras fotos”.

7. **Ojos:** lo más importante en un retrato es la mirada, la mirada expresa sentimientos, sensaciones, emociones, y también nos dice lo que mira el modelo aparte de la situación en la que se encuentra en el encuadre o fuera de él. Es importante que la mirada, o mejor dicho, los ojos del modelo estén impecables, con el tampón de clonar quitaremos venas, con la herramienta aclarar en modo “medios tonos” e intensidad u opacidad “8” daremos las pasadas necesarias para aclarar el blanco de los ojos siempre procurando que no quede irreal. Luego con la herramienta “aclarar” en modo “luces” e intensidad u opacidad “8” daremos pasadas al iris para conseguir más luz a la mirada, si la pupila no presenta brillos podemos pintar con un pincel suave y circular pequeño con opacidad “90” un punto en cada pupila a un lado (cuidado que las dos pupilas lleven el punto en idéntico lugar), esto nos dará la sensación de haber disparado un flash a los ojos y justificará la buena luz que poseen. Practicar mucho este epígrafe es importante también porque unos ojos irreales nos destrozarán la foto, no hay que pasarse aclarando.

8. **Pelo:** el pelo suele estar perfecto pero si era claro y la iluminación no le hizo justicia podemos aclararlo con la herramienta “aclarar” en modo luces y opacidad “8” haciendo pasadas sobre él, también podemos combinar esa técnica con la que pintar vetas de un color similar pero más claro o de mayor saturación con un pincel en opacidad “15”.

9. **Cuerpo:** para imperfecciones de la piel de piernas, brazos, pecho, etc… podemos usar las técnicas aplicadas a la cara, pero para modificar formas que hayan surgido de poses complejas, usaremos la herramienta **licuar**, hay que practicar mucho esta herramienta, ya que exige mucha precisión para evitar que brazos, piernas, caras, etc. Resulten irreales. No debemos abusar de esta herramienta, cada modelo posee su cara y cuerpo, licuarle sus señas de identidad puede hacer que la foto tome más valor y que el modelo resulte más agraciado, pero falsear en exceso no gusta a modelos y tampoco a ciertas editoriales fotográficas.

10. **Firma o marca de agua:** soy partidario de una suave firma en una zona de la foto que no distraiga, aunque hace mucho que no firmo mis tomas. Considero la fotografía en sí más importante que mi tarea como fotógrafo, así que me inmortalizo con la misma pero sin tomar protagonismo. Podéis incrustar una marca de agua aunque considero la forma más salvaje de destrozar una foto. Cuando las fotografías sean para cliente no podréis firmarlas a no ser que él os autorice.

11. **Marco o borde:** Le da un toque estético a la foto para presentarla de forma informática o vía web, a la hora de entregar un trabajo es preferible no usar marcos ni bordes. Soy partidario de los bordes discretos y a ser posible, monocromáticos (blanco o negro).

08 - Colocación de trabajos

Ya tenemos las fotos retocadas y terminadas, si es una producción contratada por un cliente sólo tenemos que entregárselas y limitarnos a cobrar el trabajo, cuando no hay cliente y es una producción propia debemos movernos para conseguir un cliente interesado en adquirir la producción.

Hacer trabajos por cuenta propia para su posterior venta es el origen y fin de las etapas de la vida de un fotógrafo, en primer lugar los hacemos casi sin presupuesto, con colaboraciones de profesionales que, al igual que nosotros, están empezando en este mundo, intentamos colocar las imágenes incluso de forma gratuita por dar publicidad a nuestro trabajo, en parte para satisfacer nuestro ego como fotógrafos y en parte para lograr adquirir más currículum de cara a producciones contratadas, toda publicidad es poca para ir subiendo escalones en un mundo tan complicado y con tanto intrusismo (cualquiera que posea una cámara es fotógrafo y, aunque sea mucho peor que tú, siempre te podrá quitar un trabajo si cobra menos o nada, por desgracia en este país no prima la calidad de las fotos sino su bajo coste en la mayoría de publicaciones).

Pero, **¿cómo dirigirnos a una redacción de una revista?** fácil, en la web de la propia revista o en el interior de cualquier ejemplar tenemos teléfono y mails de directores de arte y moda. es allí donde tenemos que enviar para ver si les interesan. No pongáis marca de agua ni firma en las fotos (creo que eso es más que obvio). Las editoriales que enviéis deben tener la estética que suele trabajar la revista, los mismos estilos y marcas de ropa, modelos similares, etc... de otro modo, ni os contestarán; también ser de la temporada futura, en verano no sirve de nada enviar una editorial de bikinis, ya que la redacción tiene todos los números de verano completos desde antes de la propia primavera.

Debemos conseguir que diseñadores, firmas de ropa, editoriales de moda, etc. se fijen en nosotros, para eso necesitamos publicidad, tenemos que hacernos conocer, ¿Cómo? Pues es necesario tener una web propia con nuestro propio nombre de fotógrafo, debe ser clara y sencilla (las protagonistas son las fotos no la web en sí), allí tendremos una muestra de lo que sabemos hacer diferenciando en varias categorías ya que los posibles clientes tendrán gustos variados. Aparte existe una gran cantidad de webs y portales que te ofrecen la posibilidad de darte a conocer como profesional a cambio de una cantidad mínima e incluso gratis: **Galerías**: Flickr, Pbase, myspace; **Foros**: Ojodigital, Elclubdigital, Caborian; **Portales:** Fotopunto.

¿Cómo captar la atención de clientes de publicidad? aquí es más complicado, lo ideal es formar parte de una agencia de publicidad que se mueve por nosotros a cambio de un porcentaje, pero cuando se empieza es prácticamente imposible, ya que una agencia no te acepta si no tienes trabajos previos. Lo ideal es ofrecerte a pequeñas empresas que conozcas para hacer su publicidad a un precio simbólico, de ese modo obtendremos trabajos que mostrar en nuestra web y book, aparte de adquirir algo más de experiencia y nivel.

Además de poder mostrar nuestro trabajo a través de la web, también debemos disponer de material físico, **un book y tarjetas o composites** son necesarios para poder mostrar en vivo tu trabajo y poder dejar tus datos de un modo más tradicional a futuros clientes. Es recomendable que el book tenga un tamaño de fotografías de 20x30 ó 24x30 en papel de la más alta calidad y que su número no sea inferior a 20 ni superior a 40. Los composites o tarjetas podrán mostrar algunas de tus mejores creaciones además de los datos de contacto (teléfono, web y mail). Os muestro la parte trasera del ultimo composite que usé (en el año 2009).

Antes de poneros a recopilar todo ese material para vuestra publicidad debéis recordad una vez mas que **"valéis como fotógrafos lo que valen vuestras fotografías"** así que hay que

tener un amplísimo surtido de fotografías de calidad que poder mostrar y que puedan decir mucho de vosotros como fotógrafos. Si no disponéis del número de trabajos que os gustaría, Portales como Fotopunto os ayudará a encontrar maquilladores, peluqueros, modelos, etc. Que realizarán intercambios para poder ampliar su propio book. Debéis tener siempre presente vuestras limitaciones, cuando uno empieza no debe pretender que posen para él los mejores modelos del país, así mismo que no os gustará cuando tengáis un nivel muy elevado que os atosiguen y presionen modelos que no cumplan vuestros requisitos, hay que ser consciente de las limitaciones propias y subir el nivel del equipo que te rodea y de los modelos a medida que aumenta nuestro propio nivel.

No es la práctica lo que hace al maestro, en el mundo de la fotografía no es expertos lo que pretendemos ser sino buenos, así que la experiencia no es lo que buscamos sino el aprendizaje en cada una de las sesiones, cada sesión debe aportarnos nueva información, tanto durante como después de la misma, cada foto buena nos ayudará a buscar y conseguir mejores fotos y cada foto mala nos ayudará a no cometer los mismos errores, debemos analizar cada foto, descubrir por qué gustan las que gustan y por que no gustan las que no. Debemos analizar tanto nuestras fotos como aquellas de otros fotógrafos que nos hayan llamado la atención, debemos tener una constante fuente de inspiración en las fotografías de otros autores que veamos en sus webs o en revistas especializadas de moda.

09 - Accesorios para los flashes

Vamos a echar un vistazo a los accesorios que podemos acoplar a un flash para concentrar, tamizar y/o dirigir la luz. Aquellos focos de luz continua con lámpara de tungsteno que lleven un anillo compatible como el de los flashes, también podrán acoplar dichos accesorios.

CONOS: Lo mas común, tal vez porque vienen con el kit de los flashes. No roban nada de luz, salvo que les coloquemos un panal de abejas, aletas o filtros de color. Podemos usarlos con varios ángulos de dirección en función de la dureza de la luz que necesitemos (mayor ángulo, menos concentración de la luz, menos duras las sombras y mas cobertura de luz). También los hay que cortan la luz hacia un lado para dejar esa zona de la escena en sombras.

VENTANAS: O cajas de luz, las hay cuadradas, rectangulares y octogonales. Y de infinidad de tamaños. En función de la cercanía a los modelos y de su tamaño, la difusión de la luz variará. Si es octogonal, proyectará unas sombras más bonitas. Se pueden acoplar panales de abeja para que la luz se concentre, así no afectará al fondo tras los modelos y dará sombras más marcadas.

CONOS: O concentradores de luz. Proyectan la luz más dura que se puede usar, además se puede añadir un panal al final del cono para que la luz sea aún más dura si cabe. Se pierde muchísima luz, así que es recomendable usarlos con flashes muy potentes (1000w/s ó más) o usar isos altos.

ALETAS: Aunque su uso parezca más destinado a la grabación de video, las aletas son un recurso muy frecuente cuando necesitamos dirigir la luz o añadirle color y no disponemos de grandes presupuestos. Suelen venderse en kits que añaden filtros de gelatina y panal de abeja. Con las aletas podemos evitar que la luz ilumine las zonas que no queremos que tengan protagonismo, con los filtros de colores podemos dar color a un fondo blanco o gris, también dar luz de contra de color a los modelos para conseguir un efecto artístico. Y con el panal obtenemos el mismo efecto o casi que con un cono. Por su bajo coste y versatilidad, es un kit imprescindible en cualquier estudio.

BEAUTY DISH: O plato de belleza, se usa fundamentalmente para hacer primeros planos, la luz rebotada y la ausencia de picos en el cabezal, provocan las mejores sombras. Estas sombras pueden ser duras si usamos el plato "tal cual", o suaves si le colocamos una tela difusora que se incluye al comprarlo. Podemos añadirle también un panal de abeja, el efecto es interesante. Si no se hace belleza a menudo, no es muy rentable adquirir uno bueno, ya que pueden costar más que un objetivo profesional. Generalmente se encuentran de 2 tamaños: 40-45 ctm de diámetro y 70-75 ctm.

PARAGÜAS: Si compras los flashes con un kit, suelen venir algunos dentro, su efecto es casi idéntico al del uso de una ventana octogonal, salvo que no se pueden acoplar panales de abeja. A día de hoy se hacen aún muchísimas editoriales y publicidades de primer nivel usando estos sencillos y baratos accesorios. También se pueden adquirir con el interior dorado para

usar de flash de relleno cálido. Lo usual es usar el plata o el traslúcido. Se comen la misma luz que una ventana. Los hay desde 70ctm de diámetro hasta 125 ctm.

10 - Contratos y derechos

Es común ver que algún listillo a usado una foto o varias de nuestra propiedad para su uso particular y con fin económico, para hacerse publicidad o para vender algún producto. Otras veces son fotógrafos estafadores que usan nuestras fotos como si fueras suyas. ¿Cómo protegernos ante estas acciones?

Cualquier obra que creamos tiene automáticamente el derecho de autor. En otras palabras, hay un derecho de autor implícito en nuestro trabajo, y no se necesita hacer nada para más para protegernos.
Ante un tribunal, el simple hecho de poner una nota en las fotos que declare la autoría antes de que sea publicado reforzará nuestros derechos. Para hacer valer la reclamación, colocamos una nota de copyright en cualquier lugar de la fotografía; añadiendo el **símbolo de copyright (©) seguido del año y nuestro nombre**.

Eso asegura que nadie pueda alegar que creía que la foto era del dominio público. Finalmente, la acción más agresiva que se puede tomar es registrar la foto (o sesión entera) en la **oficina de derechos de autor** (Copyright Office) en Washington, D.C. Rellenando un formulario y pagando una pequeña cantidad (actualmente US$30), pero esto dará el más alto nivel de protección disponible bajo la ley de derechos de autor. Para la gran mayoría de nosotros, sin embargo, ésto resulta excesivo.

Cuando hacemos un trabajo para un cliente, se debe hacer el traspaso de derechos comerciales en el momento del pago del trabajo. De ese modo, podremos denunciar al cliente si está usando las fotografías sin haberlas pagado. El contrato no es nada especial, solo hay que constatar en él los servicios que se han prestado, el precio, y que los derechos comerciales serán del cliente en el momento en que se salde el pago.

¿Qué sucede si queremos usar las fotos para nuestra propia web? sin ánimo de lucro. En este caso es preferible constatarlo por escrito antes del servicio, ya sea en contrato o por mail, para tener la aceptación del cliente. Aunque en el caso de tener la aceptación y que el cliente,

posteriormente, quiera que no se publiquen, lo mejor es no entrar en polémica, recordad que nuestro trabajo depende del boca-oreja y de dejar satisfechos a los clientes.

Una foto tiene varios derechos inherentes, los mas importantes son el derecho de autoría y el comercial. Con el primero no se puede negociar (o no se debiera), el segundo es el que nos da de comer... Cuando hacemos una sesión para un cliente, una vez cobrada, perdemos los derechos de poder vender las fotos a otro cliente, pero siempre podremos exhibir la foto como parte de nuestro trabajo en la web. Es un derecho que tenemos, pero es frecuente tener que fastidiarnos sin mostrarlas porque el cliente nos lo pida, en esos casos, se hace por cortesía.

Obviamente las fotografías de modelos también tienen derechos de imagen de las mismas, pero éstos les corresponden en primera instancia a dichas modelos o sus agentes o sus tutores legales (en caso de ser menores) son ellos los que negociarán el traspaso de esos derechos con el cliente.

Cuando hagáis una publicidad, debéis intentar negociar por años de uso. Es decir, un precio si las fotos se usarán por un año, y otro diferente para cada año que el cliente quiera seguir usando el trabajo. En el caso de las modelos suele ocurrir lo mismo, cobran en función del número de años que se usará dicha publicidad.

Cuando el cliente es una revista que no remunera las fotos (99% de los casos), los derechos siguen siendo del fotógrafo, se podrían publicar en otras revistas, pero por cortesía (y si se quieren publicar en otras revistas ese mismo año) se avisa a la primera para tener su aceptación.

Una revista que remunera las editoriales o fotos de contenido, siempre hace firmar al fotógrafo una cesión de derechos de las imágenes al principio de la relación laboral. En ese contrato se habla del precio por publicar en otras revistas del grupo además del precio por publicar en otras revistas ajenas al grupo editorial. Ya que la revista se reserva el derecho de vender o ceder las imágenes a otras revistas.

11 - Derechos, deberes y obligaciones

Ahora abordaremos lo que debe o no aguantar un modelo y un fotógrafo entre ellos mismos y de un cliente, maquilladores y resto del equipo. Aunque me gustaría hacerlo desde el punto de vista de los derechos, deberes y obligaciones que cada uno posee.

Un modelo tiene el **derecho** a su contraprestación acordada (dinero para un trabajo o las fotos a tope de tamaño y retocadas en caso de proyecto no remunerado), en el primero de los casos, la modelo no tiene derecho a exigir las fotos, solo podrá pedirlas con cordialidad al fotógrafo o cliente.
También tienen el **deber** de posar durante el tiempo que dure la sesión, aportando lo mejor de ellos.
Aparte de una serie de **obligaciones** como: ser puntuales y comportarse con respeto y educación con todo el equipo.
Lo que no debe aguantar un modelo por parte de nadie es la falta de respeto o que se le exija más de lo acordado previamente a la sesión. Una modelo trabaja con su cuerpo, y en cualquier país salvo España se sobreentiende que en una sesión se pueda ver el pecho, pero aquí es casi obligatorio consultar antes y obviamente no se puede obligar a hacerlo a una modelo que no lo desee.

Un fotógrafo tiene el **derecho** a que los modelos den el 100% durante la sesión y a exigir los deberes y obligaciones que en el párrafo anterior se detallan. También tiene derecho a la remuneración acordada con el cliente.
Tiene el **deber** de realizar la sesión en los términos que se hayan pactado, entregando luego las fotografías y los derechos comerciales de las mismas al cliente, o compartiendo las fotografías y dichos derechos con el resto del equipo cuando se trate de un proyecto no remunerado. Entregando dichas fotos a tope de resolución.
Y tiene la **obligación** de tratar con educación y respeto a maquilladores, modelos y demás equipo.
No tiene la obligación de soportar divismos y desmanes de modelos, pudiendo dar por terminada una sesión en ese caso. Tampoco tiene la obligación de seguir con la sesión si el cliente cambia las condiciones de forma unilateral.

Tanto fotógrafos como modelos, así como maquilladores, peluqueros, estilistas, ayudantes, etc... tienen la posibilidad y el derecho a informar de forma pública a otros colegas sobre el mal comportamiento de un compañero durante una sesión. Siendo objetivos y dejando abierta la posibilidad de réplica por parte del "acusado". La libre circulación de esa información nos ayuda a todos a desechar a aquellas personas que no son merecedores de participar en sesiones. En el portal Fotopunto, tenemos la opción de hacer un comentario a cada colaborador con el que trabajemos.

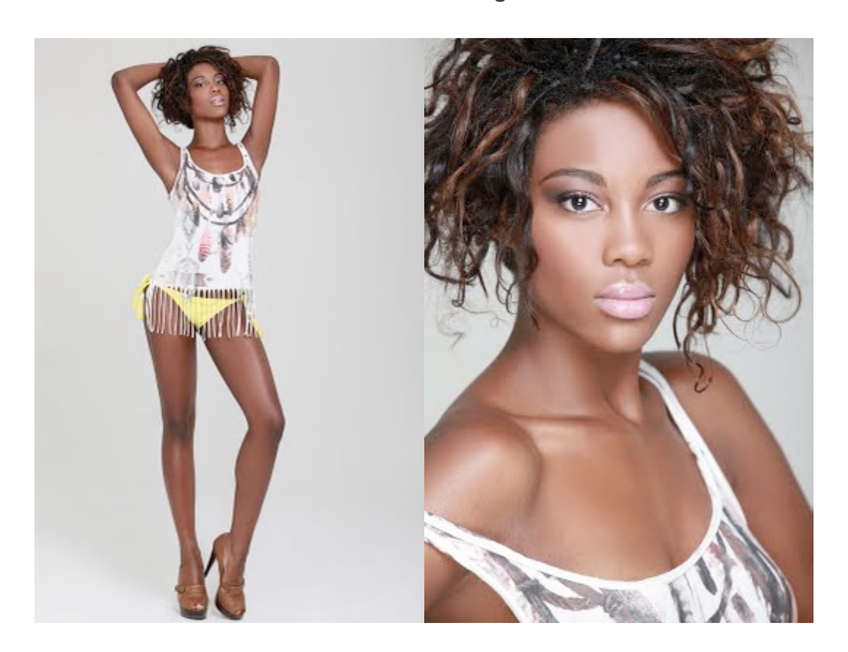
Cada sesión es diferente e imprevisible, pero se pueden adoptar unas pautas para que todo salga perfecto.
-Trabajad con gente de confianza, que tenga un mínimo de experiencia, y que no tenga malas críticas por parte de otros colegas.
-Informad a cada modelo del estilo de las fotos, de la ropa, de la importancia de ser puntuales y de si se verá algún desnudo, semidesnudo o transparencias, aparte del horario aproximado y lugar de las fotos.
-Pedid respeto, educación y seriedad con antelación.
-Haced un contrato de cesión de derechos donde también se especifique los motivos por los que se puede cancelar la sesión. Indicando en cláusulas que un cliente no puede alterar las condiciones del contrato sin pactarlo con las partes.

Este capítulo no sería necesario si no fuera por la cantidad de malas experiencias que acumulamos todos los fotógrafos, modelos, maquilladores,... espero que os sirva de ayuda

12 - Iluminación y retoque de piel negra o muy oscura

Usaremos el book de la preciosa modelo **Noelia Togna**, maquillada y peinada magistralmente por **Carmelo Díaz**, como ejemplo para explicar como iluminar y retocar una piel negra o muy oscura.

Ventana grande, la **luz suave** requiere que las pieles lleven aceite corporal, de ese modo se potencia el volumen, si colocamos la luz muy alta, las piernas se quedarán excesivamente oscuras, podemos rellenarlas con otra ventana rectangular.

Luz rebotada a la pared, la **luz extrasuave** queda mucho mas bonita si la hacemos lateralmente, y para aumentar aún más el efecto de volumen de piel, colocamos un stico o superficie negra en el lado contrario (a la derecha en este caso)

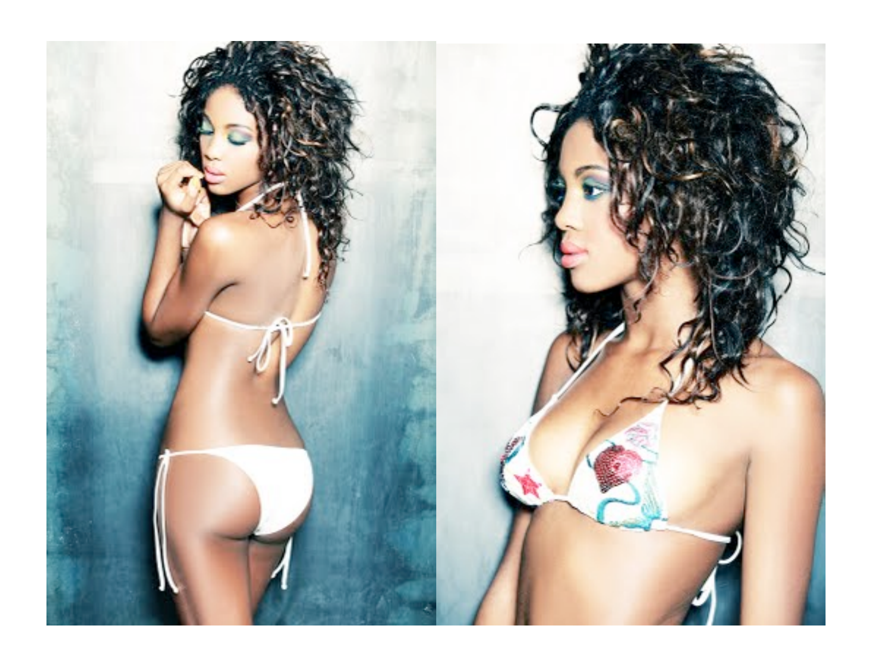
Luz frontal plana y vertical. Foco arriba y foco abajo, ambos con ventana de tamaño pequeño (40x60) y con idéntica potencia. aclarará mucho la piel, debéis estar muy finos con la graduación de la intensidad para que no pierda su color y tono. **Recordad que con esta luz los planos que mejor funcionan son los frontales**.

Luz muy dura, producida por un cono con panal de abeja o por un snoot. Apoyándose en el aceite corporal, nos dará un brillo especial y volumen de piel. Coloquémosla lejos de la modelo y a ella cerca del fondo, con otro flash podemos eliminar la sombra que proyecta la modelo (si lo deseamos).

Luz de belleza o beauty, personalmente me gusta mucho usar un beauty dish o plato de belleza para hacer moda, eso me permite obtener una luz muy abierta pero contrastada a la vez. En este caso es plata (sabéis que los platos pueden ser también blancos o tener un rebote dorado).

Luz semidura, usando un cono de los que traen de serie los flashes o una ventana pequeña (40x60) sin la tela difusora. Esta vez pegamos la modelo al fondo para usar su sombra como complemento de sus poses, también podíamos haberlo hecho con la luz muy dura.

RETOQUE

En todas las fotos hay un ajuste muy preciso de la luz, haciendo especial hincapié en los tonos medios, ya que son los que nos darán la tonalidad final de la piel (y no podemos aclararla o perderá su identidad).

Las cámaras suelen tender a saturar el rojo, sobre todo en modo retrato. Es importante ajustar en la propia cámara o en cada raw un nivel neutro en los colores. Pero si sigue sendo demasiado roja, podemos desaturar ese canal en la función "tono saturación" de photoshop, o bajar la luminosidad de ese mismo canal.

En los casos en los que se necesite más contraste, que no sea un inconveniente el proporcionarlo, pero sin llegar a oscurecer demasiado. Un buen método es fusionar dos capas

idénticas en modo luz suave, pero la de arriba debe estar en blanco y negro y debe tener un filtro de paso alto con un valor de entre 75 y 125.

Si la luz no os convence, como fue mi caso cuando apliqué la luz superblanda (rebotada en pared), probad a virar a blanco y negro, las pieles oscuras ganan mucho en blanco y negro.

Si el aceite no ha dado todo el volumen esperado a la piel, podéis subir la luz de piernas y brazos pintando con un pincel suave de color blanco, opacidad del 25% y en modo luz suave (siempre dando pasadas por el centro de la pierna y del brazo hasta que el resultado os convenza).

La piel oscura es mas recurrida en publicidad aunque menos en moda, una pena para moda, ya que el efecto visual es mucho mejor y se puede jugar mas con la luz y retoque que las pieles pálidas.

13 - Calcula tus presupuestos

Una de las dudas que más me plateáis los fotógrafos por privados es *"¿cuánto presupuesto debo dar a un cliente? No quiero pasarme pero tampoco quiero cobrar demasiado poco"* y es de las cosas más difíciles que un profesional debe decidir.

Para calcular el precio de un trabajo o el precio por hora de nuestro trabajo, no debemos hacerlo en función de nuestra calidad, ya que nuestra opinión sobre nuestro nivel es subjetiva y viene muy influenciada por aquellas personas de nuestro entorno que inflan nuestro ego. Es mejor hacerlo en función de otros factores:
- **Cuánto tiempo llevamos como profesional**, si somos fotógrafos noveles, debemos darnos a conocer, nos interesa ir acumulando experiencia y trabajos que mostrar, es la etapa en la que menos se cobra, muchas veces ni eso...
- **Competencia en nuestra ciudad,** si hay mucha, un precio mayor que vuestros colegas podría haceros perder la mayoría de los trabajos, casi ningún cliente posee criterio para saber qué fotógrafo da más calidad, así que se decantará por el más barato.
- **Cuánto tardamos en fotografiar y retocar** cada trabajo, podemos poner un precio por hora (10-15-20 euros) y multiplicarlo por el numero de horas que invertiremos en hacer todo el trabajo.
- **Qué costes tendremos**, si tenemos que alquilar estudio, objetivos, flashes, servicios de maquillaje, peluqueria, estilismo, ayudantes,... hay que sumarlo al presupuesto.
- **Cuánto queremos ganar al mes**, en función del número de trabajos que tenemos, debemos calcular cuánto sería necesario ganar al mes para cubrir nuestros gastos profesionales y personales, aparte de ahorrar lo suficiente para la renovación del equipo fotográfico e informático.
- **Cuánto se valora nuestra marca**, como fotógrafos nos vamos haciendo con un nombre que, si aumenta nuestra calidad en nuestros trabajos, es percibida por los clientes y va aumentando la visión positiva que se tiene de nosotros. Podemos subir precios si tenemos la seguridad que los clientes responderán
- **Cuánto nos interesa** hacer ese determinado trabajo, si la propuesta es muy provechosa para nuestro curriculum, ser flexibles con el precio nos garantizará ser los elegidos por el cliente.
- **¿El cliente nos ha venido recomendado por otro cliente o no?** ya que dar precios diferentes es complicado, debemos tener un criterio y justificar el presupuesto para evitar que unos clientes se sientan peor tratados que otros.

Unos precios orientativos podrían ser (contando solo el trabajo del fotógrafo, no el de los colaboradores ni alquiler de estudio, etc...)

BOOK: 100-250 euros
PUBLICIDAD: 600- ... (depende de las exigencias del cliente y de su poder adquisitivo)
EDITORIAL y/o PORTADA: Generalmente el precio lo pone la revista (la mayoría de las revistas en España no pagan)
CONTENIDO: 50-100 euros por foto (la revista no debe evitar la remuneración de los contenidos ya que no son publicidad para el fotógrafo como en el caso de las editoriales)
BODA: 900-5000 (depende mucho del nivel que tengáis y el equipo humano y profesional que llevéis y también de los que entreguéis, desplazamientos, etc...)

14 - Trabajar para agencias de modelos

Llevaba tiempo queriendo hacer un post basado en mis experiencias con agencias y academias de modelos, pues ha llegado el día de compartirlo con vosotros.

Cuando empiezas en la fotografía de moda, los books son la **principal y casi exclusiva forma de obtener ingresos**, aunque al ser fotógrafos con poca experiencia, aún no somos conocidos y los clientes llegan con cuentagotas. Así que nos planteamos la posibilidad de hacer los books (o tests) de las agencias de modelos.

Desde luego en las agencias no cuentan con el primero que aparece por allí, **exigen ver tu portfolio y solo te "fichan" si tu trabajo es del nivel que necesitan y tu precio se adapta a sus pretensiones**. Así que debéis tener hechos muchos books para llevar un surtido de lo

mejorcito, debéis estar seguros que las fotos que hacéis están en la misma línea que las que tienen en los books de esa agencia en la que pretendéis estar (ropa, luz, retoque, poses,...), aparte de dar un precio competitivo.

Añadir que las grandes agencias de este país no suelen contar con fotógrafos para books, ya que sus modelos tienen un nivel alto y ya lo traen de agencias anteriores o están compuestos por recortes de revistas y publicidades. Así que las agencias que demandan fotógrafos para books son pequeñas y medianas.

En las 8-9 agencias y academias que he trabajado, nunca he llevado álbum en papel, siempre la web, aunque eso no quita que la que vayáis vosotros os lo puedan pedir. Bajad un poco el precio (10 ó 15% sobre el habitual), haced un **descuento por volumen** (otra rebaja del 10% si las chicas van de 2 en 2 o de 3 en 3). **Pactar una forma de pago rápida** (lo mejor es a la entrega del material) y que quede por escrito. Y **bajo ningún concepto hagáis una prueba**, tienen que pagar cada trabajo que os encarguen.

Las **ventajas** que obtienes al trabajar para agencias y academias son el ahorro en la búsqueda de los clientes y del trato con ellos, te ahorras publicidad y tiempo tratando con los modelos o sus madres.

Los **inconvenientes** son el cobrar menos por cada trabajo que si lo hubieras hecho sin intermediario, lo que aprietan las agencias para que hagas más fotos, las entregues antes pero no quieren pagar más por esa mejora y lo tarde (o nunca) que pagan algunas.

Decidir trabajar o no para ellas es una decisión difícil, cuando uno empieza proporcionan seguridad de ingresos constantes (si no te sale rana la agencia o academia), pero cuando posees una cartera de clientes propia, te desvinculas de ellas sin pensarlo un instante.

Como siempre mi **opinión personal**: **bajo ningún concepto recomendaría a nadie en su sano juicio trabajar para Kitsch o para cualquier agencia que dirija Nazila Khorrami.**

15 - Entrar y mantenerse en una revista

El sueño de todo fotógrafo de moda, publicar en revistas, después de todo somos vanidosos por definición, así que nos encanta ver nuestro nombre en la intro de cada editorial de revista, pero ¿Como conseguimos entrar en revistas? O ¿Como se llega a estar en revistas del más alto nivel? Vamos a desglosar todo el proceso lo máximo posible:

Todo empieza ***haciendo editoriales sin objetivo de publicación***, es importante saber que una editorial debe contar una historia, y debe tener fotos de varios tipos como: planos completos, medios y algún primer plano, debe tener algunos planos apaisados, ya que suelen usarse como intro de la editorial. En esta época se usa de vez en cuando alguna foto en BN cuando la editorial es a color o alguna foto trepidada (con movimiento) o muy desenfocada (no me preguntéis a mi, es el gusto de las redactoras de revista). La ropa la podemos conseguir de tiendas que devuelven, y es importante llevar modelos de nuestro mismo nivel (como mínimo) y maquillaje y peluquería.

IMPORTANTE, modelo, maquillajes, peinados y localización o escenario de las fotos deben estar elegidos acorde a la ropa, siempre es la ropa la protagonista de las sesiones de moda, todo se elige en función de la ropa, y debe estar todo equilibrado.

Cuando conseguimos domar las editoriales, al cabo de una docena o mas incluso, ***nos debemos lanzar a intentar publicar nuestros proyectos***, para eso hay muchas publicaciones independientes (no pertenecientes a grupos editoriales como RBA, Grupo zeta, Condenast, Hachette Filipacchi,...) que aceptan trabajos de fotógrafos noveles aunque sin remuneración, pero que son una fantástica publicidad para ir haciéndose un hombre en el mundillo.
Si la revista es de estética, podemos seguir usando ropa de tiendas, pero si es de moda, necesitamos ir a showrooms.

IMPORTANTE, la ropa debe ser de temporada próxima, no actual, si es verano debemos hacer otoño-invierno y a la inversa. Debemos usar ropa parecida en estilo y marcas a las que la revista a la que intentamos acceder suele tener en editoriales anteriores, es importante ese análisis antes de lanzarnos a hacer algo para ellos.
IMPORTANTE, podemos ofrecer las fotos una vez acabadas a la revista o podemos contactar con ellos antes para decirles que les estamos preparando una sesión. De este modo si nos han dicho que adelante, tenemos una garantía para poder acceder a los showrooms, si nos han negado la colaboración, tantearemos otra revista.
IMPORTANTE, a una revista mandamos solo los contactos de las fotos, tiras formadas por las miniaturas de las originales con un lado de 600 u 800 pixeles y sin firma ni marca de agua. Si a la revista les gustan, pueden pedirnos una relación de marcas usadas. Si dan el OK, las mandaremos en jpg junto a los créditos del equipo y de la ropa por cambios.

¿Como accedemos a los showrooms? Primero decir que un showroom es una oficina de prensa de uno o varios diseñadores de moda (para quienes no lo sabían), prestan la ropa de temporada futura para que salga en revistas, en tv y cine o en estrenos de alfombra roja de personalidades. Debemos llamar por teléfono para decir que estamos preparando una editorial para la revista X, y que nos pasaremos el día antes de la sesión de fotos, si es que nos dan el OK, esta información es básica para estilistas. La ropa se entrega con albaran y hay que devolverla lo antes posible y en el mejor estado. Cuanto mayor es la marca de ropa, más difícil es conseguir el préstamo, porque solo prestan a grandes revistas.

IMPORTANTE, no saquéis más ropa de la que necesitáis, es importante que se fotografié el máximo numero de prendas y que se publiquen.
IMPORTANTE, muchas revistas reciben aportaciones de marcas en concepto de publicidad, así que las editoriales solo las pueden aceptar cuando las prendas que aparecen en las fotos son de esas marcas, mirad detenidamente las editoriales y sus marcas de ropa para ver si coinciden con las que se publicitan y descubriréis cuales son dichas revistas.

Cuando llevamos una buena temporada haciendo estas revistas, es posible que nuestro nombre haya subido algunos peldaños en el mundillo Y queramos lanzarnos a empresas mayores, para ello recopilaremos nuestros mejores trabajos y los enviaremos a ***grupos editoriales***, a las redactoras jefe de las revistas o a las directoras de las mismas o directoras de moda, pidiendo una entrevista personal.

IMPORTANTE, si conseguimos una entrevista hay que llevar varias ideas para desarrollar, para ver si les gusta.
IMPORTANTE, no pedid una cantidad por editorial, ceñíos a lo que ellos suelen pagar.
IMPORTANTE, a las grandes revistas no les gusta que se innove a no ser que lleves mucho tiempo trabajando para ellos y que te consideren un activo importante de la publicación, así que haced el estilo de fotos que ellos suelen publicar o no contaran con vosotros. Si vuestro estilo es diferente al de la publicación, ni os molestéis en mandar el mail.

En las grandes revistas se trabaja con el equipo impuesto por ellos, así que al llegar aquí os tendréis que despedir de maquilladores, peluqueros y estilistas que hayan trabajado para vosotros durante la etapa anterior, pero podréis seguir trabajando con ellos en otras revistas que no impongan el equipo, si es que queréis seguir publicando en revistas que no remuneran.

IMPORTANTE, para pequeñas publicaciones podréis crear proyectos personales, pero las grandes os dirán el estilo de las fotos que desean, luz, tipo de modelos, etc... Casi no os dejaran crear, pero si conseguís haceros con un nombre, podréis volver a hacer lo que deseéis.
IMPORTANTE, trabajar para una gran revista no te impedirá poder seguir haciendo proyectos personales por placer para otras mas pequeñas, aunque no te paguen. Pero si la revista grande o grupo editorial te hace firmar una exclusividad, pues nada de nada.
IMPORTANTE, olvidaos de contrato, en este país todo es en plan autónomo, de ese modo, si no gusta como trabajáis, de un día para otro estáis fuera de la publicación.
IMPORTANTE, en la mayoría de grupos editoriales y revistas, firmareis un contrato de cesión de derechos en la que os comprometéis a repetir la sesión si la directora no esta conforme con las fotos, corriendo vosotros con los gastos.